Ce este natura statica si cum iti poate imbunatati pictura

September 11, 2021 by Claudiu Stefan

Poate ati auzit de natura statica sau de natura moarta. Suna sinistru si parca nu te imbie sa pictezi, dar **trebuie sa stii ca natura statica este extrem de importanta in viata creativa a unui artist**.

Daca vei citi in continuare vei afla de ce, cum sa-ti imbunatatesti pictura prin natura statica, plus cateva sfaturi pentru o pictura reusita cu natura statica.

Cuprins

Ce inseamna natura statica (moarta)?

Natura statica inseamna o aglomeratie de obiecte neinsufletite, de regula obiecte din casa (fructe, flori, obiecte uzuale), aranjate intr-un anumit fel.

Natura moarta contrasteaza cu pictarea portretelor. Cand vorbim de natura statica, stim ca obiectele nu se misca, iar lumina, daca este artificiala, va fi aceeasi de fiecare data. Astfel, poti exersa sa pictezi diferite obiecte, din diferite materiale (metal, portelan, coaja fructelor, apa etc), cu diferite proprietati.

Cele mai populare picturi cu natura statica sunt fructele si bolurile cu fructe. Acestea sunt alcatuite din forme simple si este usor sa-ti creezi inspiratia, pentru ca oricine are fructe prin casa. Natura statica cu fructe este potrivita pentru incepatori, pentru ca nu trebuie sa te gandesti la schimbarea intensitatii sau a unghiului din care vine lumina, si nici la crearea unor forme complexe sau la crearea adancimii.

In plus, poti exersa cu un creion, pix, stilou, inainte sa treci la pictura.

Ce obiecte pot fi pictate in natura statica?

Poti folosi orice adunatura de obiecte neinsufletite, de la flori, fructe sau legume pana la ceramica, vanat sau obiecte din bucatarie. **Paul Cezanne a pictat si cranii in natura statica.**

Cezanne – *Natura statica cu craniu* (1898)
Natura statica a inceput ca un mod de a-i ajuta pe studenti sa invete sa deseneze si sa picteze, dar a devenit un gen de arta de sine statator. Poti folosi orice tip de vopsea pentru pictura, cele mai cunoscute fiind acrilicele, uleiurile si acuarelele.

Cele mai cunoscute obiecte de inspiratie folosite pentru a picta natura moarta sunt:

- **Aranjamente florale**: acestea sunt preferate pentru ca sunt si insufletite si neinsufletite, in acelasi timp. Plantele au viata, dar majoritatea nu se misca in timpul unei sesiuni de pictura. Astfel, simti ca pictezi ceva incantator si-ti transmite o stare de bine.

ceramic (c. 1620)

- **Fructe si legume**: acestea sunt preferate pentru formele simple si pentru diversele culori si texturi ale fructelor si legumelor. Sunt la indemana, putand fi aranjate dupa bunul plac.

– *Natura moarta cu flori si fructe* (1866)
  - **Obiecte uzuale din casa**: aici ne putem referi la conserve, tacamuri, jucarii, pahare cu sau fara apa, papuci, de fapt, orice avem prin casa. Pot transmite o poveste vizuala.

Vincent van Gogh – *Mere* (1887)

- **Aranjamente simbolice**: artistii pot folosi obiecte care au o anumita simbolistica, sau formeaza anumite modele, pentru a scoate in evidenta compozitia, culorile sau subiectele.

Gijsbrechts – *Iluzie optica* (c. 1680)

- **Obiecte reprezentand moartea**: Au fost si sunt populare printre artisti picturile cu natura moarta reprezentand vanat (iepuri, fazani) sau cranii.

pasari moarte (1676)

Ce semnifica natura statica (moarta)?

Poate te-ai uitat la o pictura cu natura moarta si te-ai gandit: **oare ce a vrut sa reprezinte artistul? E o colectie aleatorie de obiecte sau spune o poveste?** Poate par obiecte fara sens, dar artistii de obicei transmit “ceva” prin aceste obiecte.
Astfel, niciun obiect dintr-o compozitie cu natura moarta nu este plasat acolo fara sens. Tema unei pictura cu natura moarta poate fi personala, materiala, politica, filosofica, religioasa sau, chiar, existentiala.

> Priviti aceasta pictura a lui Will Kemp si veti vedea ca el, de fapt, nu a pictat doua felii de portocala, ci a pictat lumina rasaritului. Cat de frumos.

Sursa

Cum sa-ti imbunatatesti pictura prin natura statica?

Pictura cu natura statica te va ajuta sa vezi lucrurile altfel. Vei putea desena formele mai bine, pornind de la forme brute si colturoase.

In natura statica poti alege ce vrei tu sa pictezi, fara sa fii constrans. **Poti picta ce obiecte vrei, in ce culori vrei.** Vei putea exersa lumina, umbrele si vei putea experimenta cu formele, subiectele, tehnicile de pictura si focusul pe un anumit obiect.
Poti incerca sa adaugi adancime unei picturi cu ajutorul umbrelor si vei putea comunica o idee sau un mesaj prin obiecte simple.

Cum sa pictezi natura statica?

Desi aranjarea obiectelor este la discretia ta, tot trebuie sa urmezi cativa pasi ajutatori pentru a crea o pictura reusita cu natura statica.

Iata pasii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a picta natura statica:

1. Gandeste-te la ce obiecte vrei sa pictezi si **aranjeaza-le in forma dorita**.
2. Decide daca vrei sa pictezi in **lumina naturala sau artificiala**. Daca esti incepator, iti recomand lumina artificiala, deoarece nu se misca.
3. Decide din ce **unghi** vrei sa pictezi aranjamentul.
4. Adauga **culoarea de substrat**. Daca nu stii ce este aceasta, citeste acest articol pentru a intelege de ce este importanta si ce culoare sa folosesti pentru substrat.
5. Incepe **schitarea contururilor** obiectelor.
6. Odata ce ai schita obiectelor, trebuie sa pictezi **umbrele**. Incepe de la cele mai intunecate umbre, din fundal spre prim-plan.
7. Incepe sa **pictezi** obiectele din **prim-plan**.
8. Adauga **detaliile**, terminand cu detaliile cele mai luminoase.
9. **Indeparteaza-te** de pictura si revino dupa ceva timp (eu de obicei revin dupa 15-30 min) pentru a observa daca este ceva de imbunatatit.
10. Daca doresti, poti adauga un strat de **vernis** peste pictura.

Desenul in natura statica

Aici ma refer la schita pentru crearea picturii cu natura statica. Pot fi create si opere de arta doar din creion, dar scopul nostru este sa cream o schita care va fi baza pentru pictura.

Juan Gris – *Natura statica (Punga pentru tutun)* (1918)

Cateva sfaturi pentru o schita reusita sunt:

- **Cauta formele simple**, cu care esti familiarizat. Cel putin la inceput, incearca sa pictezi mere, pahare, pizza, forme simple pe care le cunosti. Mai tarziu, dupa ce capeti experienta, poti trece la a picta banane, ardei, pasari.
- **Apasa usor pe creion**, liniile sa fie usoare si sa poata fi sterse.
- **Gandeste bidimensional la inceput**. Nu incepe sa pictezi tridimensional sau umbrele la inceput, ci formele.
- **Schiteaza obiectele unele peste altele**. Vei sterge ulterior liniile care nu ar trebui sa se vada.

- **Incepe cu obiectele mari,** pentru a te familiariza cu desenul si a-ti intra “in mana”.
- **Ai grija la unghiul din care privesti**. Sa fie acelasi si sa nu-ti schimbi pozitia.
- **Ai grija la proportii**. Asta inseamna sa intelegi diferentele intre dimensiunile obiectelor, sa nu schitezi un strugure mai mare decat o nuca, de exemplu.

Sfaturi pentru a picta natura statica

Frumusetea picturilor cu natura statica sta in faptul ca poti transforma obiecte simple in opere de arta.

Mai jos vei gasi cateva sfaturi pentru a picta cu succes natura statica:

1. **Alege tipurile de vopsele care ti se potrivesc.**

Poti folosi acrilice, uleiuri sau acuarele, dar nu inseamna ca toate sunt potrivite pentru tine. Eu folosesc acrilice si le recomand tuturor, dar poti experimenta si cu alte tipuri de vopsele. Poti citi acest articol pentru a vedea care sunt diferentele dintre acrilice si vopselele pe baza de ulei.

2. **Alege un subiect care-ti starneste interesul.**

Nu vrei sa pictezi ceva ce nu te incanta. Mie mi-a luat un an sa pictez un tablou, la un moment dat, pentru ca nu ma incanta ceea ce pictam. Daca-ti place floarea soarelui, picteaz-o.

3. **Aranjeaza cu grija elementele din scena.**

O pictura se “citeste” de la stanga la dreapta, prin urmare la fel trebuie sa faci si tu cand creezi compozitia. T**ine minte acest lucru, pentru ca poate avea un impact major in pictura finala.** Dupa ce te decizi ce elemente vrei sa se regaseasca in pictura, e timpul sa le aranjezi. **Si aici am cateva sfaturi**:

- **Nu plasa elementele la distanta egala unul fata de altul**. Scena va fi monotona si nenaturala.
- **Nu aglomera spatiul**. Mai multe elemente nu inseamna neaparat mai bine.
- **Foloseste-te de forme si de texturi**. Asa cum folosesti culorile complementare pentru a intensifica anumite elemente, asa poti folosi si formele si texturile. Plaseaza obiecte mici langa obiecte mari, texturi fine langa texturi aspre, obiecte cu linii aspre langa obiecte cu linii fine.
- **Plaseaza cateva elemente mai aproape de tine si cateva la distanta**, pentru a crea adancime.

- **Foloseste un numar impar de elemente**. Creierul nostru cauta logica si, astfel, cauta elementele pare. Folosirea unui numar impar de elemente il va contraria si-i va trezi interesul.
- **Nu plasa elementul principal prea in partea stanga**, pentru ca va afecta modul in care va fi "citit" tabloul. Elementul de focus va opri ochiul privitorului si-l va bloca, acesta nu va mai vedea si restul elementelor.

4. **Lumina sa vina dintr-o singura directie.**

Fiind vorba de scene din interior, **lumina joaca un rol important.** In interior sunt multiple surse de lumina. Foloseste o singura sursa de lumina (recomand artificiala) pentru a crea un contrast placut intre zonele intunecate si cele luminate.
Contrastul poate fi chiar imbunatatit prin folosirea unui **fundal intunecat** (poti folosi o patura sau o placa de lemn/carton).

5. **Ilumineaza scena dintr-o parte**

Lumina sa vina dintr-o parte si la un unghi de aproximativ 45 de grade fata de fundal.

6. **Creeaza un efect tridimensional**

Acest efect poate fi creat cu ajutorul umbrelor si al detaliilor. Ai grija sa fie in concordanta cu locul de unde vine lumina si cu forma obiectului pictat (de exemplu, zona luminoasa de pe suprafata unui strugure va fi si ea in forma de cerc).

7. **Fotografiaza scena**

Fotografia realizata iti va da o idee despre cum va arata la sfarsit pictura. Astfel, ai oportunitatea de a face imbunatatiri compozitiei. Poti sa misti si obiectele din compozitie, sa mai faci o fotografie si sa compari fotografiile, pentru a vedea daca noua scena este potrivita.

8. **Foloseste teoria culorilor**

Poti folosi culori complementare, secundare, tertiare, pentru a crea efectele dorite. De exemplu, daca scena ta contine portocale, poti folosi un fundal violet pentru a intensifica portocaliul pe care-l vei folosi. Daca nu stii ce sunt culorile complementare, secundare sau tertiare, poti citi aceste articole. Vei invata ce sunt, care sunt, cum sa le folosesti si cum te pot ajuta in pictura.

9. **Nu picta umbrele cu negru**

Umbrele sunt rareori negre. Foloseste amestecuri de culori pentru a crea umbrele. Poti amesteca putina culoare complementara cu negru.

De exemplu, daca pictezi un mar verde, poti amesteca putin rosu in negrul care va forma umbra, daca este vorba de o umbra foarte intunecata. Daca vrei sa stii mai multe despre umbre, iti recomand acest articol.

10. **Foloseste atat contururi brute cat si contururi fine**

In loc sa pictezi un contur si sa-l umpli cu culoare, mai bine incerci sa creezi forma prin aplicarea straturilor succesive de culoare. **Foloseste margini brute pentru obiecte bidimensionale (de exemplu, daca pictezi o carte deschisa) si contururi moi, fine, pentru elemente tridimensionale (de exemplu, fructele).**

Concluzii

Natura statica, desi poate parea plictisitoare, este esentiala pentru imbunatatirea tehnicii. Poti incerca in creion la inceput. Pe masura ce vei insista sa pictezi natura statica, vei invata sa o apreciezi si vei ajunge sa o indragesti.

Acum ai cunostintele necesare pentru a te apuca sa pictezi natura statica. Iti mai trebuie materialele si esti pregatit. Natura statica este despre comunicare, asa ca, spune ce gandesti prin pictura.

Cateva recomandari de la mine